Леопа Ирина Павловна. Камерно-вокальное творчество Густава Малера: стиль и особенности интерпретации: диссертация ... кандидата : 17.00.02 / Леопа Ирина Павловна;[Место защиты: ФГБОУ ВО Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки], 2017

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки»

На правах рукописи

Леопа Ирина Павловна

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ГУСТАВА МАЛЕРА:

СТИЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Специальность

17.00.02 - Музыкальное искусство

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата искусствоведения

Научный руководитель доктор искусствоведения, доцент Амрахова А. А.

Нижний Новгород

2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА I. КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ГУСТАВА МАЛЕРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 13

1.1. Музыкальные предшественники 13

1.2. Мир литературных интересов Густава Малера 30

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ГУСТАВА МАЛЕРА 47

2.1. Периодизация камерно-вокального творчества Г. Малера 47

2.2. Классификация собраний песен Г. Малера 69

ГЛАВА III. СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА Г. МАЛЕРА 93

3.1. Интонационный и образный словарь песен Г. Малера 93

3.2. Принципы работы Г. Малера с поэтическими источниками (на примере

текстов песен из «Волшебного рога мальчика») 100

3.3. Диалог как интерпретационная матрица собрания песен «Волшебный

рог мальчика» Г. Малера 104

3.4. Амбивалентность как основная характеристика песенного стиля Густава

Малера 122

ГЛАВА IV. ПРИНЦИПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ Г. МАЛЕРА 128

4.1. Трансформация традиций камерного исполнительства 128

4.2. Традиции исполнения собраний песен Г. Малера 135

4.3. Камерно-вокальная «малериана» в русской исполнительской

традиции 146

4.4. В поисках «идеальной» интерпретации 157

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 164

БИБЛИОГРАФИЯ 167

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 190

Сравнительная таблица песенного и симфонического творчества Густава

Малера 190

ПРИЛОЖЕНИЕ II 193

Хронология песенного творчества Густава Малера 193

ПРИЛОЖЕНИЕ III 205

Список нотных примеров 205

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги данного исследования, следует подчеркнуть, что камерно - вокальное творчество Г. Малера, в корне изменившее концептуальные основы песенного жанра и потому занимающее уникальное положение в истории австро­немецкой традиции Lied, стало неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры; песенные сочинения австрийского композитора пользуются неослабевающим вниманием выдающихся интерпретаторов и вызывают нарастающий интерес молодых исполнителей.

В настоящей диссертации изучение камерно-вокального наследия Г. Малера производилось на стыке теоретического (музыковедческого) и практического (исполнительского) подходов, что позволило выявить новый ракурс исследования проблемы.

Предложенная автором работы концепция целостности камерно-вокального наследия Г. Малера как самостоятельной линии творчества обоснована сложившейся более чем за сто лет концертной практикой исполнения вокальных сочинений композитора. За рамки исследования вынесен поздний вокально­симфонический цикл «Песнь о Земле», поскольку в современной исполнительской среде бытует мнение о невозможности адекватного воплощения данного произведения в фортепианном варианте и к настоящему моменту редкие интерпретации камерно-вокальной авторской версии, опубликованной более чем тридцать лет назад, носят, скорее, экспериментальный характер. Большинство же песен композитора, начинавших своё существование в исполнительской практике в качестве оркестровых произведений, с течением времени заняли достойное место на сценических площадках в фортепианных версиях.

В эволюции камерно-вокального творчества Г. Малера правомерно выделить три хронологических этапа: ранний период юношеских исканий

(1866 - 1880); эпоха «Волшебного рога мальчика», подразделяющаяся на две фазы - формирование авторского почерка в традиционных границах песенного жанра (1880 - 1891) и симфонизация Lied (1892 - 1901); третий период,

связанный с обращением к поэзии Ф. Рюккерта.

Рассмотрение эволюции камерно-вокального творчества Г. Малера в свете реалий концертной практики является перспективным направлением исследования данной проблематики. В дальнейшем развитии исполнительского процесса могут выявиться новые направления и тенденции, свидетельством чему станет накопление информационной базы об изменениях репертуарных приоритетов. В таком случае хронологические этапы эволюции могут быть пересмотрены в соответствии с новыми данными.

Безусловно, Г. Малер - один из величайших симфонистов в истории музыки, его творчество в наше время приобрело «такое же громадное значение, какое сто лет назад имели симфонии Бетховена» [70, с. 4]. Симфонии Г. Малера «постепенно начинают восприниматься как огромный цикл или даже некое “метапроизведение”, обладающее целостностью и логикой внутреннего развития» [70, с. 4]. Вероятно, песенное наследие австрийского композитора также следует рассматривать как единую вокальную «метакомпозицию», подтверждением чему служат интонационные и образно-смысловые арки, пронизывающие камерно­вокальные сочинения разных периодов творчества.

Несомненно, музыкальное произведение, в процессе «реальной коммуникации воспринимаемое слушателем как целостный звуковой текст» [65, с. 42], представляет собой сложносоставную систему. Изучение музыкально­поэтического языка малеровских песен, в котором синтезируются элементы художественных стилей различного происхождения и преломляются традиции прошлого через призму современности, приобретает особую актуальность.

Свободная структура малеровского собрания песен «DKW», позволяющая исполнителю создавать драматургически оправданные индивидуально неповторимые композиции из автономных произведений, предвосхищает постмодернистское понятие «метаинтерпретации», где текст «трактуется уже не как оригинальный феномен, но как “конструкция”, состоящая из отдельных фрагментов другого текста, способов письма, стилизаций, аллюзий и культурных цитат» [88, с. 270]. Дальнейшее исследование структурных особенностей малеровских песенных собраний может быть направлено как на углубленное изучение интертекстуальных взаимосвязей, так и на тщательный анализ конкретных исполнительских прочтений.

Важной является проведенная в работе систематизация данных концертной практики, на основе которой определены исторические традиции и выявлены современные магистральные направления исполнительского процесса. Благодаря широкому внедрению современных технологий коммуникации в культурное пространство слушатель имеет возможность выбора: кому-то ближе

художественные достоинства исторических интерпретаций, для кого-то ценнее технически совершенное качество новых записей. Объективный анализ позволяет констатировать заметное расширение спектра интерпретационных прочтений камерно-вокальной музыки Г. Малера - от авторских версий до экспериментальных составов. Нестандартный подход к сложившимся традициям исполнения формирует разноплановые возможности и многомерность существования его песен в современном музыкальном пространстве.

Творческие, духовные, мистические предвидения Г. Малера открываются тем ярче, чем дальше в дымке времен теряются черты реального человека. Остаются грандиозные «готические» конструкции симфоний, остаются подобные средневековой каменной резьбе, пестрые, причудливые и такие понятные песни, - музыка Малера, «самого известного», по словам критика Д. Леонарда, «композитора ХХ столетия, сказавшего о человеке и его месте в этом мире самые главные и точные слова» [191].